

En Nueva York (1977-78) Lápiz y crayón sobre papel japonés, 38½" x 24½"

Niña en estudio fotográfico (1977-78) Lápiz y crayón sobre papel, 38" x 24½"

Antonio Martorell

en la Galería San Juan Bautista

dibujos y collages de

Álbum de familia

Mensaje de la Alcaldesa de San Juan
Carmen Yulín Cruz Soto

Como sanjuanera y puertorriqueña, comparto la alegría de ser parte del gran junte de amigos que saludamos la exposición retrospectiva y proyecto cultural multidisciplinario titulado *IMALABRA*, con el que rendimos homenaje a la trayectoria artística de uno de los más destacados artistas de la plástica puertorriqueña, el Maestro Antonio Martorell.

Nos complace enormemente ser parte de la iniciativa de organizar esta exposición, y nos regocijamos por traer ante ustedes la magnífica exposición titulada *Álbum de familia*, desplegada en la Galería San Juan Bautista en el primer piso de la Casa Alcaldía.

Esta exposición brinda la oportunidad de conocer más la obra del maestro Martorell, quien con su creatividad desbordante en esta ocasión nos invita a adentrarnos en este Álbum, y a reflexionar a través del deleite y la aventura de la imagen, los reflejos de la vida de la familia puertorriqueña.

A nombre del Municipio Autónomo de San Juan, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones al Maestro Martorell, quien con su trabajo esforzado y dedicación nos representa dignamente a nivel internacional dentro del ámbito del arte y la cultura.

Proyectos como éste confirman una vez más a nuestra ciudad como punto importante de la región dentro del campo de la creatividad, innovación y excelencia artística. Les invitamos a disfrutar del producto artístico nacional.

¡Enhorabuena!

…ique. *El álbum de familia de Antonio Martorell*, 28 min. Luna Films, México, 1983.

ÁLBUM DE FAMILIA, ÁLBUM DE TODOS

Todos tenemos un álbum de familia. A vecesperdido entre las cajas que guardan las cosas de los abuelos, otras atesorado en lugar prominente de la casa, pero siempre es el espacio donde se recogen momentos significativos de una historia familiar. Nacimientos, cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, quinceañeros, bodas, reuniones familiares, funerales, amores y desamores. En el álbum de familia está la historia propia, pero también la de un pasado común en cada ritual que celebramos y que se repite en miles de hogares.

Este *Álbum de familia* de Antonio Martorell fue creado durante un período de 4 años. El conjunto se expuso en el Instituto de Cultura Puertorriqueña poco antes de la partida de Martorell para México, donde vivió por espacio de 6 años, (1978-1984). Para Antonio Martorell el *Álbum de familia* fue un reencuentro con sus raíces afectivas, con lo recuerdos, los encuentros y desencuentros. Resultó casi premonitoria esta suma de imágenes que él transforma en dibujos, en ocasiones al carbón, lápiz, crayón y collage, sobre papeles hermosos, como el papel japonéso el papel de guarda, con fotos antiguas y tarjetas postales formando parte del dibujo. Martorell se estaba preparando para la distancia y para mantener el vínculo con su tierra y su gente y creó un álbum que elaboró desde las imágenes de fotos familiares.

Y el conjunto de 47 dibujos (hay 5 o 6 obras con paradero desconocido) que forman parte de este álbum podemos disfrutarlo hoy porque nunca se fragmentó. Ha estado siempre como espectador silencioso en las paredes de la empresa WAPA-TV. Fue el publicista Premier Maldonado quien propuso a WAPA adquirida como una forma de afirmación puertorriqueñista.

Pero lo que comenzó como un álbum familiar estaba destinado a transformarse para adquirir otra dimensión. El carácter personal e íntimo que este álbum de recuerdos tenía, dio pie para otras historias, de otras familias, algunas desconocidas, pero todas entrelazadas en un común denominador de experiencias, de país, de historia, de sucesos, de idas y venidas, de viajes y regresos.

Cada imagen del *Álbum de familia* puede encontrarse en otros álbumes de hoja negra, con esquineros para sostener la foto y cordón de algodón para tejer la unión entre tapa y tapa de cartón. Desparecieron las hojas negras y luego las micas plásticas que sostenían

Los tres sabios de Santurce (1977-78) Lápiz y crayón sobre papel, 24" x 38"

las fotos. Ahora ese álbum se encuentra en el iphone, en el ipad, en las redes sociales, con el selfie y en la nube. La historia se cuenta de otra manera y su difusión es inmediata, pero la imagen sigue contando historias.

La cámara es el instrumento a través del cual se configuran los sucesos colectivos que abren la puerta para que cada uno cuente, recuerde y produzca su propia historia o incluso la invente. Esa fue la intención de Martorell al iniciar el trabajo del *Álbum de familia*, que pudo partir de lo individual y personal, pasar por el álbum de amigos, sumar las imágenes de periódicos y revistas para que el álbum se convirtiera en una suma de experiencias colectivas. Así lo narra Martorell en el documental que Enrique Trigo Tió produjo en México en 1983[1].

Y no puede extrañarnos ese acercamiento que lleva a Martorell en el proceso creador,desde lo íntimo hasta la transformación en el que nos insertamos por la fuerza de las experiencias vividas o contadas o imaginadas. Y parte de esa intimidad inicial se encuentra en la selección del dibujo como medio para transformar la foto en una experiencia personal.El dibujo, que para algunos es una forma subordinada de expresión artística (los que equivocadamente la catalogan como arte "menor"), para Martorell, es selección primordial que tuvo un papel sustantivo en el proceso vinculatorio con todos nosotros.

El **dibujo**, un medio cercano, inmediato, que recibe el trazo directo de la mano, o parafraseando a Paul Klee: " ...es una línea que salió de paseo". Pues estos dibujos, que nos llevan a este paseo al pasado, al presente y al futuro, nos invitan a recorrer nuestras memorias y emociones. Éstas, forman parte de experiencias que nos son comunes, de forma que Martorell -el comunicador- nos invita a la celebración de una tradición personal y a la vez comunitaria. La foto la convierte en dibujo con clara referencia al modelo, pero con licencia para que sea autónoma.

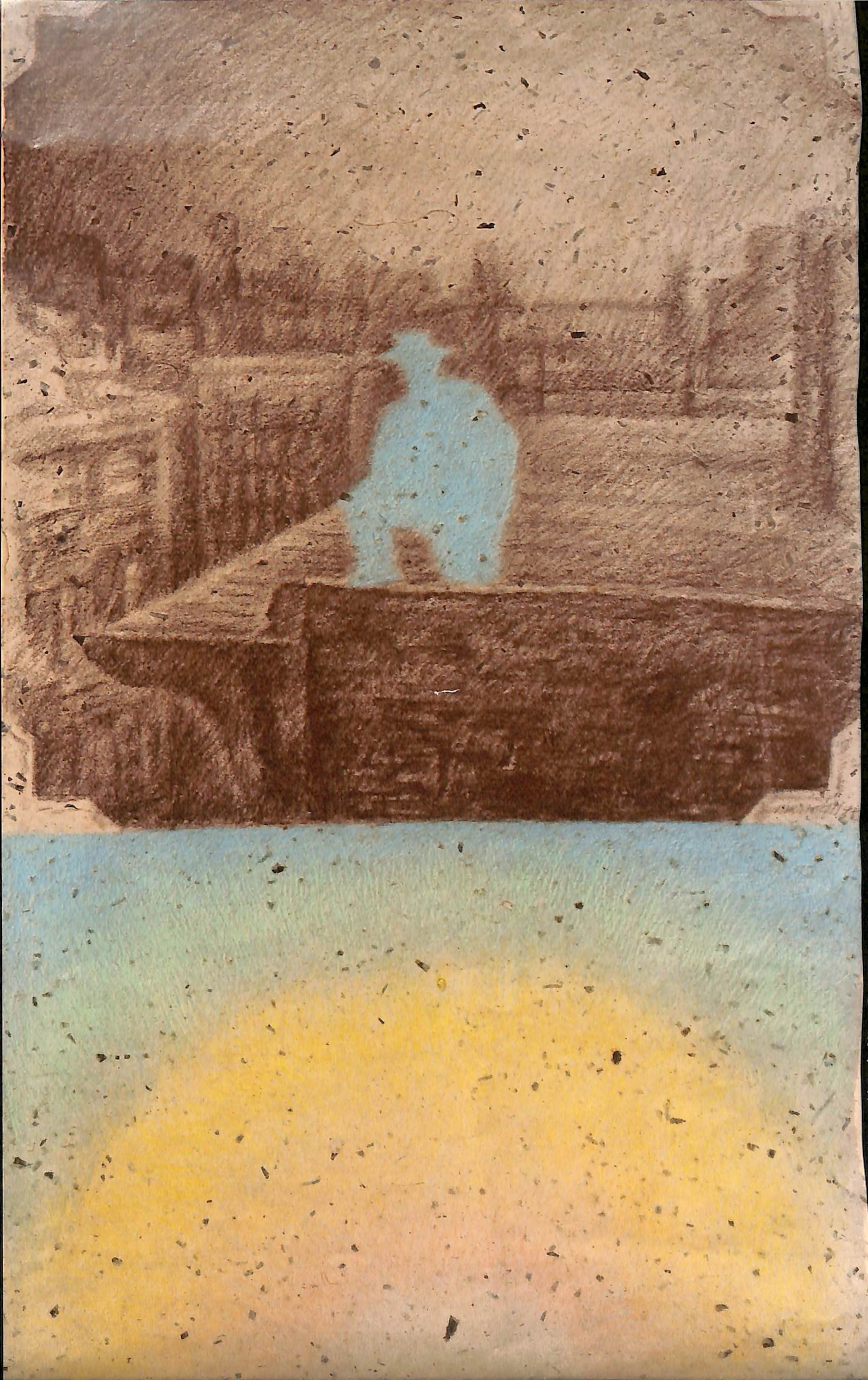
La historia del álbum de Martorell no es solo suya. Cada imagen nos remite a personajes, situaciones y experiencias compartidas por muchos. Desde las primeras imágenes de principio del siglo XX, como *Pareja proscénica*, *Nostalgia* o *Niña en estudio fotográfico*, pertenecientes a individuos de clase media alta, que nos recuerdan, si no las propias, fotos que hemos visto en libros y revistas. Y ahí comienza la historia: la foto se transforma en dibujo, en trazo, en blanco y negro, en claroscuro, en papel rasgado, se inserta directamente en la hoja como reiterando su valor como referencia. La línea puede ser intensa o difuminada, la textura del papel y las partículas que aparecen como parte de su estructùra forman parte del carácter de esa superficie que nos habla del tiempo y de su pátina.

Casi un siglo de historias se contienen en este álbum. Y una parte de singular importancia que resalta el artista es la ausencia de los que tomaron el viaje al norte. Esa diáspora tiene una presencia en los personajes retratados en las azoteas de los edificios, en pareja, en solitario, con el 'springcoat' a cuestas, con las siluetas de las chimeneas y los rascacielos de fondo. Son hombres y mujeres con nombre y apellido, los rostros atestiguan la referencia fotográfica que Martorell emplea. *En Nueva York*, vemos a los niños en la calle, abrigados, junto al hidrante de agua, con la vitrina de fondo, escena emblemática de una experiencia nueva que se pronto será cotidiana.

En algunos casos son bebés acompañados por una abuela o abuelo orgullosos. Pero tienen mayor interés los niños que apuntan a una personalidad particular. *Autorretrato en la Torre de la Universidad* es la transferencia de una foto del artista vestido de marinero. Se trata de una visita a la Torre de la Universidad, por lo que el niño Martorell, que sube las escaleras hacia la Torre, se detiene y gira su cuerpo para mirar en sentido contrario. Se enmarca el dibujo con la foto sobre el papel negro y con el esquinero plateado que la sostiene.El trazo en el dibujo busca el balance entre el positivo y el negativo. Parte de la figura está sugerida, y los trazos que la definen quedan abiertos y crean una fusión entre el espacio y la figura. Este recurso lo emplea en varios dibujos con resultados de economía y a la vez, expresividad. Las líneas llevan la misma dirección y se ennegrecen o dejan espacios abiertos para crear las efectos de volumen, luz y transparencia.También emplea, como en *Séquito nupcial*, el recurso de difuminar y casi hacer desaparecer la figura, como si se tratara de un ejercicio abocetado. Pero lo que parece faltar en verdad está presente, y se refuerza aún más al estar sugerido.

Don niños y una niña forman un trío de traviesos en *Bautismo de muñeca*. Frente a la mesa preparada con los refrigerios, los tres niños miran a la cámara en una pose que evidencia cierta formalidad. De igual forma aparecen *Los tres sabios de Santurce*. Sentados en un

1 Trigo Tió, Enrique. *El álbum de familia de Antonio Martorell*, 28 min. Luna Films, México, 1983.

…n la azotea (1977-78) Lápiz y crayón sobre papel japonés, 39¼" x 24¼"

Posando (1977-78) Lápiz y crayón sobre papel japonés, 38" x 24"

bordillo, con las camisas blancas que se confunden con la pared del fondo, lo que hace resaltar los rostros y el carácter en cada uno.

El álbum como objeto, dibujado y custodio de la historia mantiene su presencia en algunos dibujos. Se observa ese recurso en *Mi hermana Consuelo en su primera comunión* y en *La tía Irma y la abuela Teresa*. En éste último, en la hoja negra permanece la foto que se presenta en su totalidad e incluso aparecen las perforaciones que permiten mantener las hojas del álbum amarradas.

Reinas, ángeles, atletas, soldados, emigrantes, obreros, y Martín Peña son otros personajes que tienen presencia en este inventario puertorriqueño del siglo XX. *El dandy en la calle*, es un dibujo al carbón de un hombre trajeado, con un sombrero de paja o pava cubriéndole la cabeza posa con elegancia frente a las casas de un pueblo, casas elevadas sobre un podio con balcones que dan a la calle. La figura resalta sobre el marco urbano al dibujarse sobre un papel japonés de tono más intenso que la hoja blanca. *Martín Peña*, es una imagen que recuerda los últimos retratos de Campeche en los que la figura se enmarcaba dentro de un óvalo pintado a esos efectos. De manera análoga Martorell representa a la figura, pero de tres cuartos. El óvalo le otorga cierto grado de formalidad y jerarquía que en la figura se reitera con la mirada frontal, la pulcritud de la indumentaria: lleva corbata de pajarita y leontina que cruza el frente del pantalón.

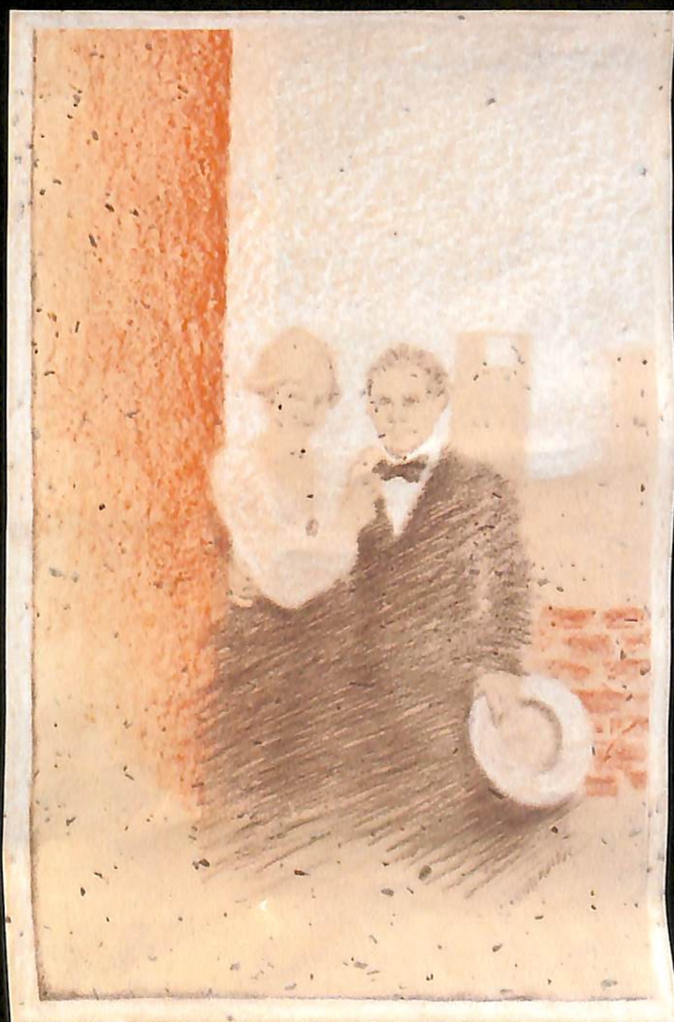
El patriarca, figura en blanco, vestido de drill, sobre fondo negro, es la contrapartida del *Dandy en la calle*. El patriarca sentado frente a su escritorio parece flotar mientras nos observa indiferente. Positivo – negativo, el contraste del blanco y el negro, este último con las texturas del frotage del carboncillo sobre la hoja, lo hace que se fundan en un todo los planos.

Con el trazo expresivo que supera la descripción pues se trata de una verdad inventada, Martorell crea una historia de todos y para todos. Cada uno podrá sentir afinidad por una imagen o varias, podrá encontrar las referencias que nos hermanan, que surgen y que afirman que somos parte de una historia común. Pero por encima de ese vínculo está el hecho de la obra de arte, que nace de la creación.

Cada uno de estos dibujos ofrece una visión del artista y cómo este emplea el medio para comunicar un sentido de la realidad y de la belleza en ella. Tanto por la diversidad de soluciones que descubre el artista en cuanto al uso del color, de los espacios positivos y negativos, de la selección de objetos que a manera de collage complementan el recuerdo, de un dibujo que es capaz de captar el todo en un fragmento… con casi un siglo de miradas, los dibujos en este álbum llevan un hilo conductor que no se limita al hecho de la fotografía transformada y traducida en dibujo. Ese hilo conductor va más allá. Se trata de una obra que en verdad debe leerse como una partitura. Cada frase musical es una imagen que se nutre de la otra para abarcar la totalidad de una realidad. Cada frase musical es relevante y cada nota encuentra su justo lugar.

Esa es una forma de ver el conjunto, mirándolo como una partitura.

Teresa Tió
Catedrática, Historia del Arte
Universidad de Puerto Rico

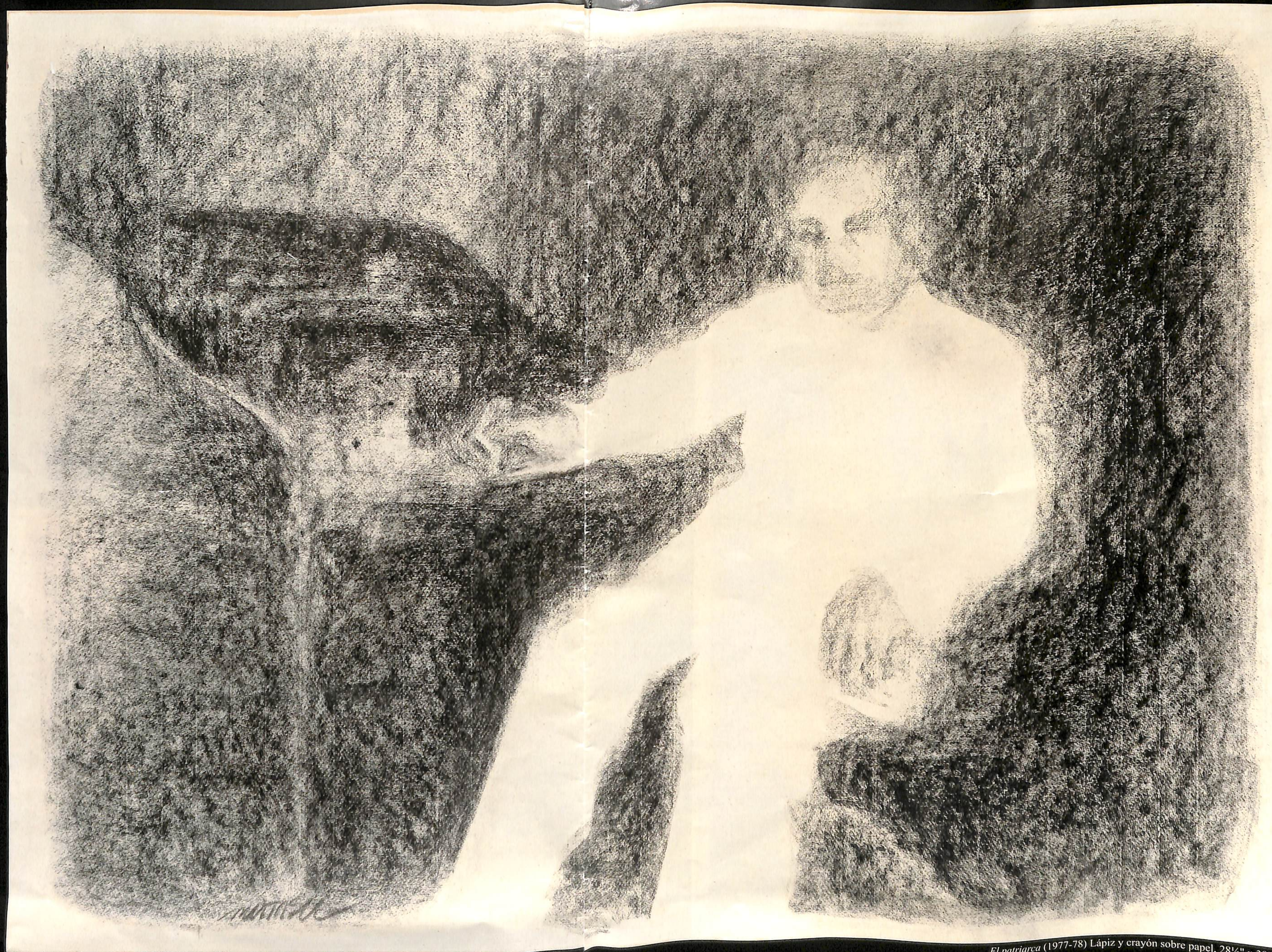
Circa 1920 (1977-78) crayón sobre papel, 39" x 24"

Martín Peña (1977-78) Medio mixto, collage, crayón y papel de guarda sobre papel, 39" x 24"

Autorretrato en la Torre de la Universidad (1977-78) carbón y crayón sobre papel, 39" x 24"

El patriarca (1977-78) Lápiz y crayón sobre papel, 28½" x 38½"

La tía Irma y la abuela Teresa (1977-78) Lápiz y crayón sobre papel, 39" x 24"

Mi hermana Consuelo en su primera comunión (1977-78) crayón y carboncillo sobre papel, 39" x 24"

Nostalgia (1977-78) Lápiz y crayón sobre papel, 39" x 24"

Municipio Autónomo de San Juan
Carmen Yulín Cruz Soto, Alcaldesa

Departamento de Arte, Cultura e Innovación
Noelia Quintero Herencia, Directora
Dalila Rodríguez Saavedra, Subdirectora

Museo de San Juan
Luis M. Pérez Torres, Director
Zigry Ignacio Toro,
Coordinadora Programa de Educación
Elizabeth Torres Martínez, Oficial Administrativo
María de L. Carrasquillo Delgado, Secretaria
Ana Rodriguez Lodeiro,
Auxiliar de Sistema de Oficina
Rubén González Lemoli, Guía
Charlene Nazario López, Guía
María Teresa Cruz López, Tallerista
Marimar Albarrán López,
Enlace Escolar y Comunitario
Pedro D. Fortunato Velázquez,
Consultor Manejo Obras de Arte
Martín Albarrán López, Preparador
Jotham Malavé Maldonado, Educador
Ellis O. Williams García, Educador
Antonio Trigo, Educador

Montaje en la Galería San Juan Bautista
Teresa Tió, Curadora de la exposición
Pedro D. Fortunato Velázquez,
Consultor Manejo Obras de Arte
Martín Albarrán López, Preparador
Jotham Malavé Maldonado, Educador
Ellis O. Williams García, Educador
Antonio Trigo, Educador
Antonio Martorell y Milton Ramírez Malavé,
Diseño de opúsculo

La exposición incluye la proyección del documental fílmico *El álbum de familia de Antonio Martorell* (1983) dirigido por Enrique Trigo Tió cortesía de Luna Films.

Impreso por Model Offset Printing, Humacao, Puerto Rico.